

战事绘图

法国近现代军事美术研究

解放军艺术学院2009年度科研基金课题

张志华 [著]

Zhanshi Huitu

Faguo

Jinxiandai Junshi Meishuyanjiu

解放军艺术学院2009年度科研基金课题

张志华 [著]

战事

法国近现代军事美术研究

绘图

 蓝天出版社
Blue Sky Press

图书在版编目(CIP)数据

战事绘图：法国近现代军事美术研究/张志华著. —北京：
蓝天出版社，2011.6

ISBN 978 - 7 - 5094 - 0603 - 8

I. ①战… II. ①张… III. ①军事题材 - 艺术评论
- 法国 - 近现代 IV. ①J055.65

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 128316 号

责任编辑：薛 虹

封面设计：富连成社视觉

出版发行：蓝天出版社

地址：北京市复兴路 14 号

邮编：100843

电话：(010) 66983419

经 销：全国新华书店

印 刷 者：中国文联印刷厂

开 本：880mm × 1230mm 1/32

印 张：5.25

字 数：114 千字

版 次：2011 年 6 月第 1 版

印 次：2011 年 6 月北京第 1 次印刷

印 数：1 - 1000 册

定 价：28.00 元

目 录

第一部分 大卫：激励民众的灵魂	(1)
第一章 大卫小传	(2)
第二章 古典民主情怀：法国大革命的道德理想	(4)
第三章 大卫的历史画	(9)
第一节 战前的誓言：《荷加斯兄弟的宣誓》	(9)
第二节 艺术品的打磨：大卫为《拿破仑加冕》所画的 速写和习作	(17)
第二部分 格罗：堕入忧郁之谷	(21)
第一章 格罗小传	(21)
第二章 格罗军事题材作品	(28)
第一节 《阿尔柯尔桥的拿破仑》	(28)
第二节 《拿破仑在埃劳战场》	(35)
第三章 复辟时期的法国	(39)
第四章 画 室	(45)
第三部分 德拉克洛瓦：神圣之地何容践踏	(58)
第一章 德拉克洛瓦小传	(58)
第二章 《希阿岛的屠杀》与《自由领导人民》：色彩的	

起义	(61)
第一节 两件重要作品	(62)
第二节 借助日记来理解作品	(65)
第三章 从新古典主义走向浪漫主义：非普遍的美	(71)
第一节 浪漫主义的到来	(71)
第二节 浪漫主义者的转变	(74)
 第四部分 战歌与雕塑艺术	(77)
第一章 两位中心人物小传：弗朗索瓦·吕德与鲁日·利勒	(77)
第二章 巴黎凯旋门	(87)
第三章 军事历史题材，一个伟大的艺术竞技场	(90)
 第五部分 马奈：历史的真实与艺术的创造	(97)
第一章 马奈小传	(97)
第二章 真实事件与艺术创作	(105)
第一节 斐迪南·马克西米连的一生	(105)
第二节 《枪决马克西米连皇帝》	(108)
第三节 视觉的忠诚	(111)
第三章 “现代性”的开始	(115)
 第六部分 罗丹：高贵的心	(121)
第一章 罗丹小传	(121)
第二章 《加莱义民》与吴冠中	(124)

第三章 艺术作品的公共性·····	(128)
第四章 性格、人物、动作·····	(130)
第五章 《加莱义民》：新风格·····	(133)
第七部分 现实的变形：毕加索与《格尔尼卡》·····	(138)
第一章 毕加索小传·····	(138)
第二章 1937 年喋血西班牙·····	(141)
第一节 实验田里的妈妈·····	(141)
第二节 民族之殇·····	(145)
第三节 一幅作品，一个名词·····	(146)
第三章 分析的立体主义·····	(149)
第一节 心未远行·····	(149)
第二节 黑屋子里的光亮·····	(155)
参考书目·····	(161)

第一部分 大卫：激励民众的灵魂

一般美术史对于雅克·路易·大卫的描述，容易使人们形成这样一种印象：他在政治上是一个激进的雅各宾派，在绘画上是一个保守的学院派。这样一种形象对概括大卫早期和中期是基本适用的，但却不能作为终其一生的一纸定论。

令人感兴趣的是，作为政治上的一个激进派的大卫，是如何在历经自我痛苦的反省后重新看待社会变革的。他曾经是最最忠实的信仰者，他所信仰的革命目标却在他生命的最后时刻变成了他怀疑的内容。他曾经是一个实际行动着的、充满激情的革命家，直接参与了很多政治行动，他所目睹的政治行为燃起了他创作的激情，催发出那些史无前例的大场面绘画来，其中有的是以历史题材来表现当时的社会人物，也有的是直接表现现实场景的。这些绘画雕塑般的结实造型、坚实的金字塔形构图如暴风雨般的社会变革来临前夜的闷暗色调，成为历史上最成功的政治、军事题材绘画，情绪饱满，富有煽动性，极具时代意义。大卫差不多在他全部的作品中，或直接或借助从古代获得启示的寓意，表现了大革命和帝国的不同历程。追求共和制的法国资产阶级以历史上的罗马作为借鉴，庞贝城的出土更激起对古典艺术崇拜的狂热，在大卫的笔下，这些因素化为一个个具体可见的形象：无论是勇士还是哲人，无不刚毅坚

强，富于牺牲精神。这些作品如同是时代大幕的一角，仅仅从这里，能透出那个时代的革命激情，它们以一个瞬间凝聚了一触即发的社会变动的特定情状。

为何他会以荷加斯兄弟以及布鲁图斯的故事为主题？为什么他选择了拿破仑为皇后加冕的时刻而不是他为自我加冕？为何他会画萨宾女人从《荷加斯兄弟的宣誓》到《萨宾女人》，女人在他的画中从退隐于暗处的哭泣感伤的弱者，变成了两方对立冲突的缓冲带，以无比的韧性和光亮分开了两个极端。

大卫的绘画中充满了雄辩的修辞艺术，如同同时代的大革命思想家一样是富于哲思、沉静、端庄的，他期望通过绘画感动、教育、促进、引导德行。除此以外，他还是爱国的，因此他参与政治，其艺术高峰也是其政治参与高峰。当欧洲回到复辟保守时代，大卫对革命激情的改革幻想也随之破灭，这时他宁可流亡国外。但远离法国与革命战场，他失去了他的艺术灵感与动力，构思与画作都不佳，这种状况一直持续到他离世。

第一章 大卫小传

1748年，大卫出生于巴黎的一个中产阶级家庭。他10岁左右的时候，父亲在一场决斗中死亡。两个叔叔抚养他长大。1766年到1774年之间，大卫在罗亚尔的皇家绘画与雕刻学院和洛可可画家约瑟夫·维恩的画室里学习绘画。当时，每个学院学生的目标就是赢得罗马大奖，对绘画颇为自信的他连续三年输掉比赛竟试图自杀。但他终于坚持了下来，于1774年赢得了罗马大奖。

维恩被指定为罗马的法国艺术学院校长，他带着大卫来到了罗马。温克尔曼的文章、尼可拉斯·普桑的画作，以及梵蒂冈美术馆的珍藏品，使大卫深感兴趣。

受到这样一些古典艺术和 17 世纪画家的朴实无华的古典精神的激励，大卫创作出了《荷加斯兄弟的宣誓》，引起了民众很大的回响。大卫以古典为资源，援引古希腊、罗马雕塑，以颂扬道德与爱国主义为主题来创作，并引起众多学生的追随。由此他发展出了他自己的新古典主义形式，并确立了它在法国乃至欧洲的地位。在接下来的 20 年间，他的作品一度取代古典主义类型成为了历史画的绘画典范，他本人则被视为美术学院的灵魂人物。从他画室里出来的杰出弟子有热拉尔、维涅·勒布伦夫人、吉洛德、格罗、安格尔。

在《荷加斯兄弟的宣誓》之后，他在 1789 年通过《布鲁图斯》赞颂了他那个时代基本的热情和美德——为了集体的最高权力、为了爱国主义和自由，牺牲个人的利益。他为这幅画做了一个解说性质的标题——“首席执行官布鲁图斯，在处决了他的两个与塔尔甘家联合图谋反对罗马的自由儿子后，回到了他的住宅。侍从官抬着他们的尸体让他去埋葬他们”。

1789 年以后，大卫为这种新古典主义风格注入了更多写实的内容，他为了精准地描述法国大革命的场面，亲身参加了许多大型的活动。这些素描和速写，是我们了解法国大革命的重要文献之一。如《网球馆的宣誓》所描绘的就是该时代最大的事件——1789 年 6 月 20 日，自称占全国人口 96% 的第三等级代表宣布不制定宪法绝不罢休。为了使这件作品成为民族革命力量喷发的象征，具有最大的活力，他画了每一位参加者

的裸体习作，在给他们穿上衣服和描绘出面孔前，首先塑造了每一块绷紧的肌肉。他的计划是，通过“近一千个有着最富于生命力的姿势的人物”，把一个民族的意志在绘画中生动地再现实出来，但这个计划最终没有完成。他也完成了许多肖像画作品，与他的大型历史画相比，这些作品显示了高明的技巧以及对人内在精神的把握。

在这段时间里，他担任了两件性质完全相反的任务，其一是计划建立法国博物馆，主持对所有国家宝物的调查。其二是他被任命为普通安全会议的成员，拥有可以把 300 名被逮捕的人送上断头台的权力。热月政变时，他被捕入狱，他的学生请求当局释放他，于 1794 年 12 月，他终被释放。

从 1799 年到 1815 年，他在拿破仑身边记录其生平，留下了《加冕礼》这一重要的作品，其场景人物之真实生动，使之成为拿破仑生平的考察研究都必要参考的资料。

1815 年，滑铁卢之役后，大卫被放逐到比利时的布鲁塞尔。他放弃了表现现代事件，只画一些不太重要的神话作品。他的天才曾从大革命时代汲取了营养；而当希望死去时，天才的能力也就枯萎消失了。1825 年 12 月 29 日，他于当地去世。

第二章 古典民主情怀：法国大革命的道德理想

在大革命到来之前，大卫连续展出了三幅歌颂古代英雄的力作，《荷加斯兄弟的宣誓》、《苏格拉底之死》、《布鲁图斯》，这几幅作品皆是新古典主义的力作。当大革命到来后，大卫又参与组织共和国那些盛大的活动，特别是 1793 年 8 月 10 日的

节日庆典，他安排雄伟庄严的舞蹈动作，设计艺术纪念碑，并写道：“那些艺术的纪念碑，只有当它们那些供人民观看的英雄主义的和公民美德的特色，激励人民的灵魂，在他们身上培育出以忠于拯救祖国的事业为荣的全部热情时，它们才实现了自身的目的。”这话如同出自罗伯斯庇尔之口。由此可见，新古典主义绘画与法国大革命的联系有多么密切。

新古典主义的绘画产生于法国大革命前夕。它以文艺复兴时期的美学作为创作的指导思想，崇尚古风、理性和自然，选择严肃的题材以自然为原型，按照确定的美的理念去表现自然。但它并不完全按照自然对象的原样描写对象，而是让对象服从于既有的优美典雅和古典主义的美学模式，将对象理想化、完美化，概括而言，新古典主义崇尚理性和共性，注重塑造性与完整性，强调素描而忽视色彩，它意图将艺术纳入规范和有序之中。从此方面看，新古典主义和古典主义都偏重于夸大理性作用，抹杀情感和个性，在内容技巧和构图上都遵循既有的规范和秩序。在题材方面，新古典主义者以希腊罗马英雄事迹及当代生活为题材，艺术创作带有更多个人风格的追求和时代印记。

在法国大革命前后，古典风格之所以被推崇，古希腊、罗马的艺术语言、样式、题材、风格之所以为当时人所热心关注和应用，不仅是出于艺术的目的，更是为了使艺术能够承载道德理想，达到借古推今的目的。当时的人们对古代希腊罗马社会很迷恋，但他们又都是带着自己的情感去研究和描述古代社会的。作家们在对古代的研究和描述中，都对他们视为古代美德的东西大加赞赏。古代世界的复兴在 18 世纪的法国社会形

成了一种几乎无所不在的古典文化的氛围，笼罩和熏陶着法国人，尤其是法国的文人和未来的革命家。

在大卫的作品中，包含着这种与法国大革命息息相关的古典民主情怀，而这一情怀其来源何在？这是否代表了当时的一种普遍观念？正如法国学者雅克·布伊诺在其著作《权威的长袍（1789—1799）》中所写，“大革命时期 20—40 岁间的年轻人的头脑中都充斥着古典文化：古希腊和古罗马文化，尤其是拉丁语和罗马人的形象”。可以说，这是一种受文化熏陶而自觉或不自觉地形成的对古代的效仿。

一方面，18 世纪法国的文化风尚在根基上是古典的拉丁文化，古典主义文学和古典主义史学在人物塑造上，往往只注重共性而轻视个性，或者只求突出人物性格中的某一个特点，而忽视对人物作生动、具体、全面的描写。因此，这些作品中的人物缺少情感，不是血肉丰满的人物，而只是一些美德或恶行的化身。在这种文化的熏陶下，古代变成了一种价值准则，一种衡量事物好坏的标准。大革命时期的善恶二元对立的政治论，“自由地生活，或者死亡”的二元对抗性口号，以及好人一坏人，好公民一坏公民的对立政治学概念。这样一来，我们就能比较容易地理解大卫画中为何充斥的都是生硬的善恶二元对立的观念。

另一方面，当时的启蒙思想家几乎都有意识地选择古代社会作为自己所探讨和阐述问题的论据，在他们的著作中都充斥着对古代的人物、作品或事件的参考，正是这样一种风气推动了社会观念的形成，像大卫这样的一些革命家们接受的是古典主义的教育，在那里，道德规范参考的是一个用神话构筑的世

界，他们全体为之倾倒。在他们看来，这些人是一种美德的化身，是他们的共和主义道德观念的具体化。“古代作家和 18 世纪的某些作家无疑直接地启发了建立一个现代斯巴达的观念”。如大卫所维护的雅各宾派就选择了斯巴达的教育制度作为他们的“民主”和“共和主义精神”的启示。但实际上，古斯巴达是一种在历史长河中早已消亡的文明，在缺乏对古代历史精确研究和认识的 18 世纪，人们选择的榜样实际上只能是一种臆测。

从大革命一开始，所有的革命者似乎都抱定一个宗旨，就是要将每个法国人由“臣民”的身份改造为“公民”。什么样的人才能享有公民权？革命家们对全体公民是否都能获得公民身份，是否都能积极地参与公共事务表现出极大的忧虑。1789 年 12 月制宪议会所通过的关于选举权的法律，将全体法国公民划分为“积极公民”和“消极公民”两类，只有积极公民才享有选举权。据此，妇女、儿童等人只享有消极公民权，即其“人身、财产、自由等享有受保护的權利”，但“妇女（至少是在目前的状况下）、儿童、外国人，还有那些对公共机构的建立毫无贡献的人，都不可能对公共事务施加任何积极的影响。每个人都能从社会得到好处，唯有赞助公共机构的人才能成为社会大企业的真正股东，唯有他们才是真正的积极公民，真正的社会成员”。这样一种带偏见性的观念，反映在大卫的画中，以《荷加斯兄弟的宣誓》最鲜明。在这场关乎家族命运的重要事件中，女性与孩童被排除在外，理由是她们缺乏理性，不能成为“真正的积极公民”。而相反，男性普遍崇尚英雄主义，要对维护民族生存担负起重要责任，“在军队里，自

由的英雄在疲劳中变得坚强、懂得无视死亡而保证共和国的胜利”，“每个人对于社会的责任在于保卫和服务于社会，在法律的支配下生活，尊重它的公务人员”。“当法律号召公民保卫它们的时候，全体公民都应该服务于社会，维护自由、平等和所有权。”

在这幅作品中，既表明了对过去一切的一种厌倦，也是对未来的一切的一种期待。正如 1794 年 2 月罗伯斯庇尔关于共和国内政的报告中所阐明的革命家们的期望：

“我们向往一个不经历任何卑劣和冷酷的情绪的，法律保护所有乐善好施行为和慷慨情感的社会秩序。在那里，欲望是对光荣和服务于祖国的向往，各种差别仅仅出自于平等；……祖国保证每个个人的福利，每个个人自豪地享受祖国的昌盛和光荣；所有的灵魂都因共和情感的经常联系和对伟大民族的尊重的需要而崇高；在那里，艺术是自由的装饰而自由又使艺术变得高贵；商业是公共财产而不仅是某些家族畸形富有的源泉。

“在我们的国家里，我们愿意用道德代替自私自利，用正直替代虚荣，原则替代习惯，责任替代礼节，……热爱光荣替代热爱金钱，……人的伟大替代权贵的渺小；……也就是说用共和国所有的美德和所有令人惊异的功绩替代君主政体的一切罪恶和荒谬。”

在法国大革命期间，艺术在文化革命中始终占有重要的地位。当时，所有的艺术形式都是被作为新人教化的重要工具而不是作为艺术本身来看待的，革命家们所利用的是艺术的宣传鼓动功能而不是它的艺术功能，以期造就公民的“美德”。一

方面，艺术形式的赏心悦目比空洞的说教更易于使人接受，更易于引起共鸣，对所有的人都具有潜移默化的教育作用。另一方面，穷人，特别是城市中的无套裤汉，在革命中起着举足轻重的作用，他们是各政治派别极力争压的对象。但是他们一方面没有文化、不识字；另一方面没有金钱去买报纸，更谈不上花钱加入政治俱乐部。因此非常有必要运用艺术这种使他们易于理解和接受的教化手段。而且，革命家们不会忘记：在古希腊，艺术就曾经很好地发挥了凝聚和教化公民的作用。

道德救国，法国革命家对此抱有多么深厚的期望。当政治抱负迥异的各派革命家，通过议会和俱乐部的讲台，以及公民庆典会场上的充满革命性语言的演说，来阐发自己的政治观点和创造新人的主张，运用“民族”、“公民”、“人权”、“自由”、“平等”等大革命盛行的词汇，来赞赏古代希腊、罗马式“美德”之时，画家们也正做着同样的事情。这就是新古典主义绘画的真正定义。

第三章 大卫的历史画

第一节 战前的誓言：《荷加斯兄弟的宣誓》

大卫通过在旧制度没落时刻，给那些向往公民美德、英雄主义、革命及崇高境界的感情披上罗马人的服装，把一种新的感觉注入了古典艺术的技法中。他使它们携带了预示未来的信息。大革命把他变成普桑软弱无力的继承者们的弟子，也使他同时成为 19 世纪浪漫主义和写实主义的一位先驱。

弗拉戈纳尔的《浴女们》和大卫的《荷加斯兄弟的宣誓》创作相隔仅仅只有几年的时间。后者表现的却是一个与供贵族客厅或卧室用的布歇的色情的软绵绵肉体形成对照的世界。由于大卫这位“意志坚强的画家”，人们突然转向了《荷加斯兄弟的宣誓》这幅庄严有力的绘画作品，这幅画向全民族颂扬了为祖国无保留地献身的精神。

它是法国国王路易十六在 1784 年给大卫的订件。他接到任务后去罗马创作了这幅画。1785 年在沙龙展出。由于大卫的政治观点和路易十六的专制权格格不入，这幅画的主题思想和法国王室的要求完全背道而驰。

这个故事不是第一次变成艺术的主题。1782 年，巴黎重新上演大剧作家高乃依（1606—1684）1640 年创作的悲剧《荷加斯》。故事写的是罗马城和阿尔贝城之间发生战争，双方谈判各选三位勇士进行决战以定胜负。罗马城选了荷加斯三兄弟，阿尔贝城推举了居里亚斯三兄弟，他们之间是亲缘关系，贺加斯兄弟中老大娶居里亚斯兄弟的姐姐为妻；而居里亚斯兄弟中的老三是荷加斯兄弟的妹妹的未婚夫。这两对三兄弟之间的决战面临国家利益和个人利益之间的冲突和选择，结果是国家利益至上，在这场战争中，罗马城取得最后的胜利。大卫决定创作一幅以荷加斯为题材的油画来表达他的政治信念和艺术思想。他为了发掘主题、深化艺术构思，深入体验古罗马时代的生活，他要求法国政府准许他回罗马去完成这幅作品。1784 年他来到罗马，用了 11 个月的时间完成了这幅英雄主题杰作。

画面所描绘的是荷加斯三兄弟向代表罗马王的父亲老荷加

斯宣誓效忠祖国的庄严场面。构图以老荷加斯为中心，其他人物分列两边成视觉对称式均衡。老荷加斯高举宝剑，三个儿子伸出有力的手臂作接纳状，人们手脚相对；在老人身后是一组陷入悲痛的女子，她们低首相依、无可奈何。人物的动势和组合都以直线和金字塔式构成，造成视觉上的单纯、沉着、稳定和强健的冲击力，全部人物被置于罗马圆柱式建筑大厅，这更增加了画面庄严神圣的气氛。

画家精心选择了英雄出征前的宣誓和妻儿哭泣的情节，造成一种戏剧性的精神对比，形象地告诉人们：女人的眼泪也不能动摇男人们维护家族利益的决心。大卫为了强调这个瞬间情节，着重加强了人物的形象表现力，集中刻画荷加斯三兄弟的强健体魄、坚毅面貌、宽大步伐和伸向前方的手势，鲜明地揭示了三兄弟的英勇气概。女人们的情态是一组不可缺少的陪衬，她们的悲痛更加烘托出画面的悲壮气氛。作为画面中心人物的老荷加斯，他是国和家的象征，他的庄严举止制约着三个儿子的行为，指示着他们履行国民的神圣义务、报效祖国。画家在人物造型上使用雕刻手法，形象坚实有力，重视素描的体积感，设色很单纯，可与雕刻相媲美。

人物的背景建筑采用多立克柱式和厚重朴实的拱门，简单沉着、稳定、不可动摇，在精神和形式方面与前景人物相呼应，并突出主体人物。这幅画虽然是大卫早期作品，但表现出他的艺术思想和艺术技巧已逐渐成熟。

这幅画结构本身表现出这种紧张感。背景中的三个拱廊同时分开和连接了三组人物，因此它把同样的节奏加在了三组人物上。为了同一宣誓而形成相似冲力的手臂和健壮的腿，三位